

菊海競渡

——李万春回忆录

渡海药

——李万春回忆录

周 桓 编著

中国文史出版社

责任编辑:何 微

菊海竞渡
——李万春回忆录

周 桓 编著

*

中国文史出版社出版

(北京太平桥大街 23 号)

新华书店北京发行所发行

中国铁道出版社印刷厂印刷

劲松装订厂装订

*

1990 年 4 月第一版·1990 年 4 月第一次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:7.625 插页:4 字数:199 千字

印数:1~6500 册

ISBN7-5034-0111-7/K·80

定价:4.30 元

李万春便装照（1983年72岁）

藝揚芳春

李万春先生艺术成就

陈雷题

陈雷题字

菊海竞渡

李万春艺术回忆录

曹禺题

曹禺题字

驰骋菊壇六十年創
新傳統各領先鋒躬
身忘瘁爭貢獻蜡炬
成灰泪始干
題菊海競渡李萬春
先生藝術回憶錄

榮高棠題

榮高棠題詩

李派精湛表演藝術
代代相傳萬古千秋

庚午年之夏胡絮青敬賀

胡絮青題字

高士張家 中石

1

文部科学省

萬春先生適安三周年紀念 九一 年九月才次 吳才起 謹

33

老萬仙去五周年

歲次庚午

蒋健南

李万春与几位老艺术家合影。自左至右：尚小云、马连良、梅兰芳、杨小楼、李万春

李万春与梅兰芳等合影。前排（左二）余叔岩，（左三）尚小云，（左四）梅兰芳，（右二）齐如山，后排（左二）李万春。

李万春（中）与鸣春社学生合影。（左一）王鸣仲，（左二）李鸣杰（庆春），（左三）张鸣宇，（左四）陈鸣彤，（右一）蔡鸣菜，（右二）常鸣莲，（右三）刘鸣宝，（右四）李鸣俊（桐春）。

李万春全家合影。自左至右：（前排）李磊、李晶；（中排）李新兰、李砚秀、李万春、李鑫；（后排）李小春、李淑媛、李莘华、李一春、李丹、李卜春。

李万春“文革”后首次回京集体照。前排左起：李万春、魏喜奎、李砚秀、吴素秋；后排左起：周恒、姜铁麟、李小春。

1981年1月李万春与赵松樵合演《白马坡》后，与有关人员合影。前排左起：张世麟、赵松樵、李万春、郭荣起（相声名家）中排左起：厉慧良、丁至云、吴素秋、李砚秀；后排左起：程正泰、刘志友（天津第一工人文化宫经理）、姜铁麟、王佩琳（北京京剧院二团业务负责人）。

李万春为王吟秋（右二），梅葆玥（左一）说《平贵别窑》一剧的演法。（1983 年 72 岁）

李万春为王正屏（左二）马少良（左一）董文华（右二）李小春（右三）说《连环套》一剧的演法。（1985 年 74 岁）

序

周 桓

小时，我就爱看京戏，从两三岁开始，经常跟随父亲出入于各个剧场。看了很多名角的戏，如今大都记忆不深了。留下深刻印象的是：在第一舞台看杨小楼先生的《水帘洞》，舞台上布有山景，真水从山上流下来。6岁时，又到第一舞台看戏，那次是日场，李万春先生演双出，扮三个角色。前一出是《甘露寺·美人计·回荆州》，也就是现在的《龙凤呈祥》。李先生先扮乔玄，那段有名的“流水”，头一句唱的是“劝千岁杀字慢开口”，而不是“休出口”。中间有一句唱的是“喝断了坝桥水倒流”，而不是“喝断了桥梁水倒流”。后边扮赵云。大轴是头本《佟家坞》，扮马玉龙，开打中用当时独有的剑里加七节鞭。压轴为孟丽君和迟金声的《贺后骂殿》。一则是年龄大了些，二则是李先生的戏很有特色，至今历历在目，记忆犹新。从那次开始，我便迷上了李先生的戏，脑子里深深地印上李先生的名字。

事有凑巧。我读初中三年级时，李先生久占庆乐戏院演出。那个戏院报子房写戏报子的裕先生，是我的远亲哥哥。我在晚上放学以后，常是找他看“蹭儿戏”，多是坐在上场门这边靠大墙的“兔爷摊”上。这一阶段，李先生和鸣春社的戏看了不少，对李先生和他的艺术更有好感。

新中国建立后，我参军到张家口工程学校学习，又先后

在军委技术部和公安军警卫师工作。延安平剧院的武生演员王洪宝，担任警卫师文工队队长，我们关系很好。1956年，他先我转业到北京市文化局；到我转业时，也把我介绍到文化局来。正巧他在李万春先生的北京市京剧一团当辅导员，我便很快地和这位慕名已久的艺术名家建立了忘年之交的友谊。但那时更多的还是工作关系。

说到友谊，可以从1962年李先生带着内蒙古京剧团到北京演出，我作为北京市戏曲编导委员会派往主任荀慧生先生处工作的干部，刚刚随荀先生从青岛回京，到李先生家作客的时候算。更加密切的关系是“文革”以后，李先生落实政策调回北京，我们同在北京京剧院工作，可巧又都搬迁在前门西侧的一座单元楼里，为三四层的近邻。不但看李先生的戏多了，在经常接触中，听他谈戏的时候也多了，更了解了李先生对戏曲艺术的极端忠实、极端热爱和他的为人热情、诚恳。

李先生自幼年开始精心治艺，半个世纪以来博学广纳。一生的爱好是：演戏、教戏、看戏、谈戏。他见得多、学得多、会得多、演得多。他的武生戏，有些是在宗杨（小楼）的基础上发展变化的，有些则是自己融各家之长的独创。猴戏、黄天霸戏和林冲戏，属于在“杨派”基础上发展变化了的。杨小楼先生继承其父杨月楼先生演猴戏，有“小杨猴子”之称。杨先生的猴脸采用“一口钟”的勾法。李先生的猴戏，又得逊清贝勒载涛传授。载涛和杨小楼二位的《安天会》（今名《闹天宫》），都得自前辈名家张淇林先生，路子一样，但各有不同的发展变化。李先生得其二者，又有改革，以表演细腻著称。通过细致的动作，刻画猴的心理极为深刻、生动。他的猴脸，改用“倒栽桃”勾法，上圆下尖，红白分明，黑色纹路极少，看

着干净、漂亮，既反映出真猴尖嘴狐腮的特点，又体现出灵巧、机警的特性，而且很有气魄。中国戏曲研究院曾派专人用棉纸把他勾成的猴脸拓下来，留作艺术资料。杨小楼先生的黄天霸、林冲极享盛名；李先生也树立了这两个人物的鲜明形象。他的黄天霸，既显示出人物的英俊、武勇，又显露出阴险狠毒，演出了两重性。他的林冲戏，在《野猪林》、《夜奔》之外，加了《棒打洪教头》和《火并王伦》，并以独一份的《火并王伦》成为“看家戏”，久演不衰。“北派”演员里，一向没有以演武松闻名的，只有“南派”盖叫天先生的武松为人所知。李先生创造出“北派”的武松，成为“北派”有史以来以演武松戏闻名的第一位。李先生的武松，既表演出人物的猛勇、粗犷，又不失英俊，有足劲儿，无柔弱之气，与同样穿黑的石秀、十一郎迥然不同，表现在舞台上的是稳、准、狠、美、脆、帅。他的关羽、马超，也各有特色，不同于一般。

李先生还是一位各方面的改革创新者：不仅在剧本、台词、表演方面，不断变化、革新；在脸部化妆，服装、道具、刀枪把子等方面，也都常有新的创造。比如关羽的脸部化妆，由勾油红脸，改为揉脸；服装方面，除了创用“夜奔盔”、“马超盔”，还研究出浅色靠镶深色边的“靠身”、“靠旗”。从穿戴上美化了，十分抬举人物。刀枪把子上的改进，则是既美化而又利于使用。

李先生的艺术经验和成果，很应总结，写成文字，留作长久的艺术资料，供后人学习、借鉴。李先生的女公子李莘华工于文字，善于构思，原打算由她帮助做这项工作，只惜她在京时工作单位不属戏曲部门，没有机会收集积累材料，没有充裕的时间撰写。前数年，由李先生的夫人李砚秀老师协助李先生，利用每晚宾客散尽、夜阑人静之时，陆续录成

60分钟一盒的磁带30个。唯因李先生为人谦虚,其中所谈大部分为别人的事迹,涉及本人的极少。录音中几次谈到:“关于我的,以后再谈。”谁知出乎一切人的意料,李先生竟过早地离开了他热爱的戏曲事业,离开了渴望他恢复演出更多的拿手戏的观众和迫切需要他传授技艺的弟子们。李先生计划恢复演出独有剧目,没能实现。“文革”以后,重新被无形的禁令禁演的黄天霸戏,刚刚解冻,李先生想为后辈作示范演出,也没能实现。如今戏曲界没有人再能示范演出真正的、艺术上达到化境的黄天霸;今后将没有人知道黄天霸这个人物应该如何演法!这一切一切都是京剧界、戏曲界以至整个艺术界无可弥补的巨大损失!

李先生毕生演出剧目,据不完全统计,约有480多出。属于久已脍炙众口的代表作,也不下几十出。可惜只留下《闹天宫》、《武松打虎》、《狮子楼》、《平贵别窑》、《霸王别姬》等,仅仅三四个小时的录像。许许多多可贵的艺术,都被他带走了,想来实在令人痛心。

为了尽量弥补这项无可弥补的损失,以李先生录制的30盘录音为基础,适当地加以丰富,把李先生自幼学艺到临终前传艺的一生艺术活动,按回忆录的形式,写成30个回目。为使读者看来亲切,以第一人称的写法。读者如能从中对李先生的治艺精神和艺术成就有个概括了解,研究者如能从中得到一些艺术资料,后学者如能从中得到一些艺术上的收益,当使我感到莫大安慰,也算我对戏曲艺术,对在戏曲艺术上有突出成就、作出巨大贡献的李万春先生尽了一点责任。

目 录

- 第 1 回 家逢困境 先父苦练出雄县
 时届中秋 自身降生在冰城 (1)
- 第 2 回 望子成龙 延师授艺“大世界”
 得父粹旋 借台助演《白牡丹》 (7)
- 第 3 回 西子湖畔 万春名代“客串李”
 黄浦江边 温如艺传小侄儿 (14)
- 第 4 回 饱学离沪 父子献艺天津卫
 载誉进京 兄弟搭入“斌庆”班 (25)
- 第 5 回 进“华北园” 两度无端遭冷遇
 演《战马超》 一举成名誉奇才 (30)
- 第 6 回 问艺余门 深得器重赠寓所
 投师杨氏 备受青睐认螟蛉 (37)
- 第 7 回 关羽出世 《大罗天宫》《斩熊虎》
 “三国”连台 《生死桃园》“一赶三” (44)

- 第 8 回 酷爱林冲 《棒打》后加“大火并”
钻研《夜奔》 罗帽试改“倒纓盔” (52)
- 第 9 回 演《鄱阳湖》 小猴打动清宗室
学《安天会》 童伶获益涛贝勒 (60)
- 第 10 回 凤师来京 《佟家坞》心裁别具
斌弟让位 白玉堂技法另寻 (68)
- 第 11 回 捉掖后学 梅氏邀约同南下
赞赏晚辈 李公为女择东床 (76)
- 第 12 回 二次抵沪 虚心求艺图博大
一再续演 破格反串为精深 (83)
- 第 13 回 筹谋组班 邀集艺友齐相助
正式建社 领衔主演挑头牌 (91)
- 第 14 回 郎舅聚首 少春刻意攻“余派”
人才培育 鸣举决心办科班 (97)
- 第 15 回 两春争风 冰城大唱“对台戏”
“二李”合作 申江盛赞《铁公鸡》 (103)
- 第 16 回 敌伪猖狂 艺友人人遭厄运
“司令”横行 无辜屡屡损巨金 (111)

- 第 17 回 抗战胜利 不想欢欣成画饼
大员索贿 有意诬陷入牢笼 (117)
- 第 18 回 战争连年 弟兄分手上海市
新国始建 故旧聚会南昌城 (123)
- 第 19 回 市长委派 专人相接回故里
政府支持 特意安排组新团 (129)
- 第 20 回 澄清舞台 取消检场废“跷”技
活跃菊坛 连排新戏演“平倭” (136)
- 第 21 回 挖掘传统 展览演出《安天会》
反击“右派” 政治帽子满天飞 (143)
- 第 22 回 下放崇文 《别窑》《打店》再问世
支援西藏 首府拉萨又建团 (150)
- 第 23 回 转道赴蒙 草原重镇安家业
旅演回京 庆乐戏院话改革 (158)
- 第 24 回 空前大灾 扫地出门难逃数
劫后余生 重游故地遇相知 (164)
- 第 25 回 政策落实 新居喜迁前门侧
返京首演 旧戏新排《闹天宫》 (171)